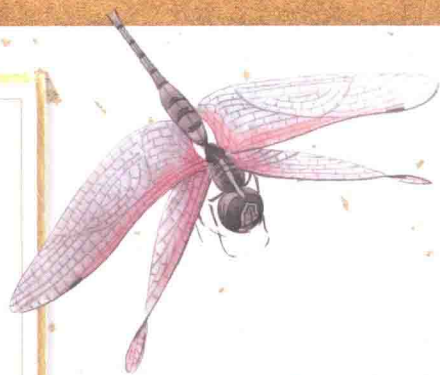

工笔画技法

从入门到精通

／ 从握笔研墨，到描线晕染，
／ 真正从零开始教！
／ 送十堂视频课。

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

工笔画技法

从入门到精通

飞乐鸟工作室 著

 中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画技法从入门到精通 / 飞乐鸟工作室著. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5170-4950-0

I. ①工… II. ①飞… III. ①工笔画—国画技法
IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第298432号

书 名: 工笔画技法从入门到精通

GONGBIHUA JIFA CONG RUMEN DAO JINGTONG

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京卡乐富印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 8印张 141千字

版 次: 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

定 价: 39.90元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

工笔画作为中国画的一种表现方式，以其精致而细腻的画面效果受到人们的喜爱，许多人希望系统地了解工笔画，学习工笔画，以提高审美情趣，陶冶性情，丰富生活，了解中国的传统。

工笔画具有悠久的历史，在漫长时光的孕育下，它已经不仅仅是一种绘画方式，还承载了丰富的文化内涵。工笔画有专用的绘画工具，有相对应的染色方法，有独特的审美观念，还有经典的构图形式。……以上种种让人们把工笔画放在了一个很高的高度，不知从何学起。

本书从作者的角度，分享学习工笔画的方法，告诉你其实学习工笔画并不难。书中首先从简单的案例入手，再循序渐进地介绍有一定难度的案例，不仅适合没有基础的入门读者，也适合学过工笔画有一定基础的读者进一步了解工笔画。

本书分为五个部分，从第一部分到第五部分是一个从简单到复杂的过程。书中工笔画技法介绍和案例学习是交织在一起的，通过案例讲解工笔画技法，使读者更容易掌握。每一个案例都有详细的过程图，较复杂的绘画部分还有重点讲解。

本书中，我们将告诉你如何画工笔画，让你能把喜爱的事物用工笔画的方式记录下来，提高你审美意识和心境。在沉浸于工笔画的绘画过程中，你的心境慢慢变得平和，会发现生活中以往不曾关注的美好。还等什么呢？一起来学习神奇的工笔画吧！

第三章 染法，墨色的巧妙运用

○ 格物致和，水墨的魅力 / 肆拾捌

分染法 / 肆拾捌

【案例】分染法画新篁 / 伍拾

罩染法 / 伍拾肆

【案例】罩染法画金鱼 / 伍拾陆

○ 随类赋彩，墨色的结合 / 陆拾

烘染和接染 / 陆拾

【案例】垂丝海棠 / 陆拾贰

衬染与皴染 / 陆拾陆

【案例】山茶绢本 / 陆拾捌

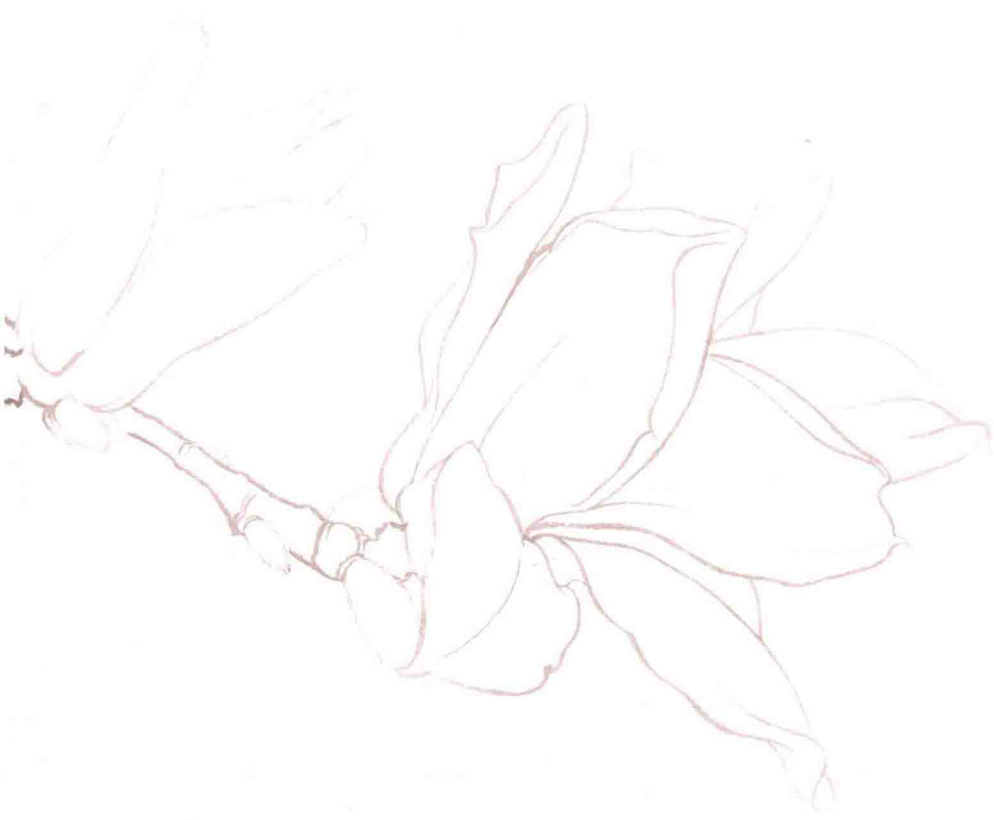
第四章 体会构图的逸趣

○ 禅意的构图审美 / 柒拾肆

传统折枝法 / 柒拾肆

留一角，还是剩半边 / 柒拾伍

【案例】折枝海棠 / 柒拾陆

目录

第一章 我心中的工笔画

○ 关于工笔画的概述 / 捌

我所理解的工笔画 / 捌

我是怎么画工笔画的 / 拾壹

我的日常练习 / 拾叁

○ 精挑细选的工具 / 拾伍

给你趁手的毛笔 / 拾伍

我的私用纸 / 拾捌

墨分五彩，千变万化 / 贰拾

设色的颜彩 / 贰拾肆

我的其他准备事项 / 贰拾陆

第二章 钟爱白描的纯粹淡泊

○ 线条的无穷表现力 / 贰拾捌

小小勾线笔却有大能量 / 贰拾捌

画线的技巧 / 叁拾壹

体会线条的韵律 / 叁拾叁

【案例】白描玉兰花 / 叁拾陆

【案例】山林小鸟 / 肆拾

千百年的传承精粹——十八描 / 肆拾伍

○ 扫描封底二维码，关注『飞乐鸟』公众号，
回复**工笔画**，即可收看视频课程

【第壹课】认识毛笔

【第贰课】握笔与笔锋

【第叁课】墨分五彩

【第肆课】勾线笔的使用

【第伍课】勾线的技巧

【第陆课】分染法

【第柒课】罩染法

【第捌课】烘染法

【第玖课】接染法

【第拾课】实战训练：一片竹叶

○ 尺幅的灵活运用 / 柒拾玖

团扇构图 圆品构图 / 柒拾玖

扇面构图 折扇构图 / 捌拾

【案例】荷花 / 捌拾壹

第五章 工笔心笔，画出情怀

【案例】桃之夭夭 / 捌拾陆

【案例】水烦鳞介 / 玖拾陆

【案例】素手把芙蓉 / 壹百零伍

【案例】寻香 / 壹百壹拾叁

【案例】其羽泄泄，于立于飞 / 壹百贰拾壹

○ 拉页展示

工笔画技法

从入门到精通

飞乐鸟工作室 著

 中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔画技法从入门到精通 / 飞乐鸟工作室著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2017. 3
ISBN 978-7-5170-4950-0

I. ①工… II. ①飞… III. ①工笔画—国画技法
IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第298432号

书 名: 工笔画技法从入门到精通

GONGBIHUA JIFA CONG RUMEN DAO JINGTONG

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京卡乐富印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 8印张 141千字

版 次: 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

定 价: 39.90元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

工笔画作为中国画的一种表现方式，以其精致而细腻的画面效果受到人们的喜爱，许多人希望系统地了解工笔画，学习工笔画，以提高审美情趣，陶冶性情，丰富生活，了解中国的传统。

工笔画具有悠久的历史，在漫长时光的孕育下，它已经不仅仅是一种绘画方式，还承载了丰富的文化内涵。工笔画有专用的绘画工具，有相对应的染色方法，有独特的审美观念，还有经典的构图形式。……以上种种让人们把工笔画放在了一个很高的高度，不知从何学起。

本书从作者的角度，分享学习工笔画的方法，告诉你其实学习工笔画并不难。书中首先从简单的案例入手，再循序渐进地介绍有一定难度的案例，不仅适合没有基础的入门读者，也适合学过工笔画有一定基础的读者进一步了解工笔画。

本书分为五个部分，从第一部分到第五部分是一个从简单到复杂的过程。书中工笔画技法介绍和案例学习是交织在一起的，通过案例讲解工笔画技法，使读者更容易掌握。每一个案例都有详细的过程图，较复杂的绘画部分还有重点讲解。

本书中，我们将告诉你如何画工笔画，让你能把喜爱的事物用工笔画的方式记录下来，提高你的审美意识和心境。在沉浸于工笔画的绘画过程中，你的心境慢慢变得平和，会发现生活中以往不曾关注的美好。还等什么呢？一起来学习神奇的工笔画吧！

第三章 染法，墨色的巧妙运用

○ 格物致和，水墨的魅力 / 肆拾捌

分染法 / 肆拾捌

【案例】分染法画新篁 / 伍拾

罩染法 / 伍拾肆

【案例】罩染法画金鱼 / 伍拾陆

○ 随类赋彩，墨色的结合 / 陆拾

烘染和接染 / 陆拾

【案例】垂丝海棠 / 陆拾贰

衬染与皴染 / 陆拾陆

【案例】山茶绢本 / 陆拾捌

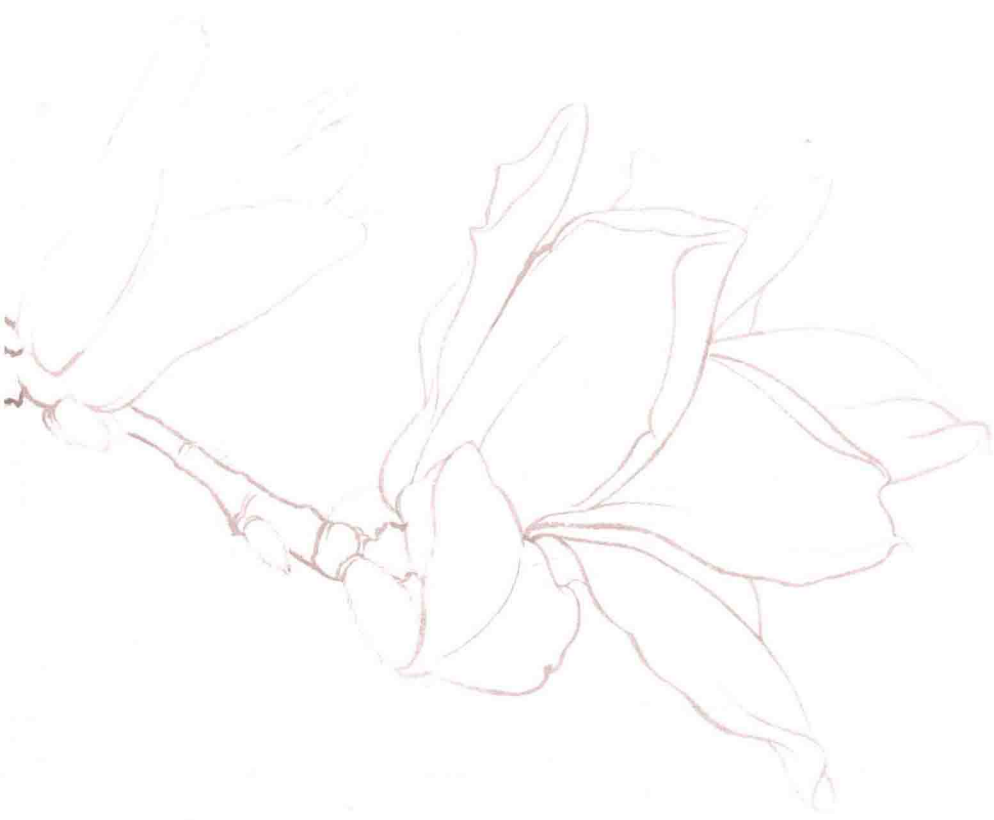
第四章 体会构图的逸趣

○ 禅意的构图审美 / 柒拾肆

传统折枝法 / 柒拾肆

留一角，还是剩半边 / 柒拾伍

【案例】折枝海棠 / 柒拾陆

目录

第一章 我心中的工笔画

○ 关于工笔画的概述 / 捌

我所理解的工笔画 / 捌

我是怎么画工笔画的 / 拾壹

我的日常练习 / 拾叁

○ 精挑细选的工具 / 拾伍

给你趁手的毛笔 / 拾伍

我的私用纸 / 拾捌

墨分五彩，千变万化 / 贰拾

设色的颜彩 / 贰拾肆

我的其他准备事项 / 贰拾陆

第二章 钟爱白描的纯粹淡泊

○ 线条的无穷表现力 / 贰拾捌

小小勾线笔却有大能量 / 贰拾捌

画线的技巧 / 叁拾壹

体会线条的韵律 / 叁拾叁

【案例】白描玉兰花 / 叁拾陆

【案例】山林小鸟 / 肆拾

千百年的传承精粹——十八描 / 肆拾伍

○ 扫描封底二维码，关注『飞乐鸟』公众号，
回复**工笔画**，即可收看视频课程

【第壹课】认识毛笔

【第贰课】握笔与笔锋

【第叁课】墨分五彩

【第肆课】勾线笔的使用

【第伍课】勾线的技巧

【第陆课】分染法

【第柒课】罩染法

【第捌课】烘染法

【第玖课】接染法

【第拾课】实战训练：一片竹叶

○ 尺幅的灵活运用 / 柒拾玖

团扇构图 圆品构图 / 柒拾玖

扇面构图 折扇构图 / 捌拾

【案例】荷花 / 捌拾壹

第五章 工笔心笔，画出情怀

【案例】桃之夭夭 / 捌拾陆

【案例】水烦鳞介 / 玖拾陆

【案例】素手把芙蓉 / 壹百零伍

【案例】寻香 / 壹百壹拾叁

【案例】其羽泄泄，于立于飞 / 壹百贰拾壹

○ 拉页展示

第一章 我心中的工笔画

在国画里，工笔画到底是怎样一种绘画方式？其实在我看来，学习工笔画就像是修行，需要心和手的协调统一，理解工笔画就像修心，而练习工笔画技法就像修性。

和文学、音乐等一样，绘画也是一种抒发情感的方式，而工笔画以它特有的表现效果，恰能表现出内心的澄净和逸趣。正如钱选《梨花图》题跋中所写：『一曲清平此间乐，恰似凌风玉人歌。』所以，且静下心来，我们从头开始了解工笔画吧。

《梨花图》
钱选

关于工笔画的概述

工笔画的伟大不仅在于它对世界绘画的影响，如浮世绘等，而且它还饱含了中国传统文化思想。下面让我们掀开尘封的历史面纱，来了解真实的工笔画吧。

我所理解的
工笔画

《寒雀图卷》局部 崔白

什么是工笔画

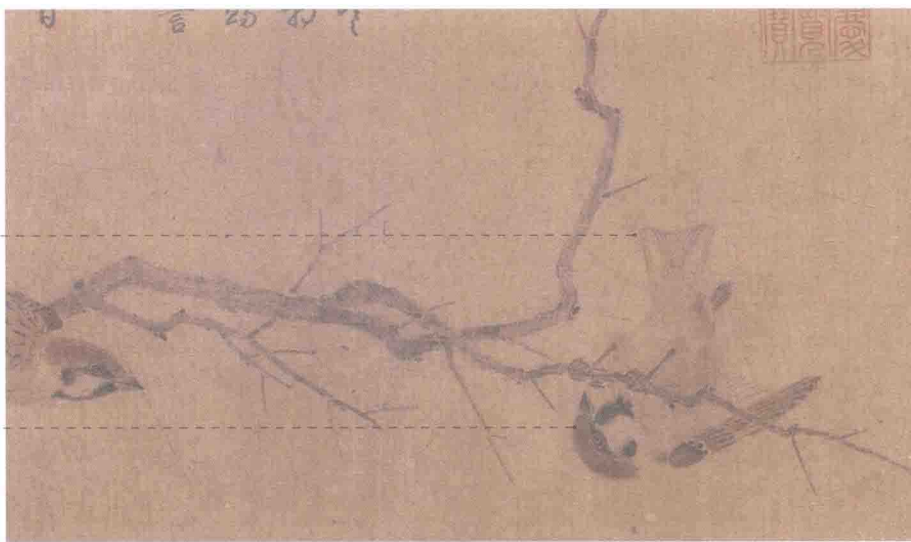
工笔画工整精致，故又称“细笔画”。例如崔白的《寒雀图卷》便是如此，所有工笔画需满足以下两点：

○ 用线条勾勒轮廓

以细腻精彩的线条勾勒物体轮廓，是工笔画的重要表现方式，称为白描。

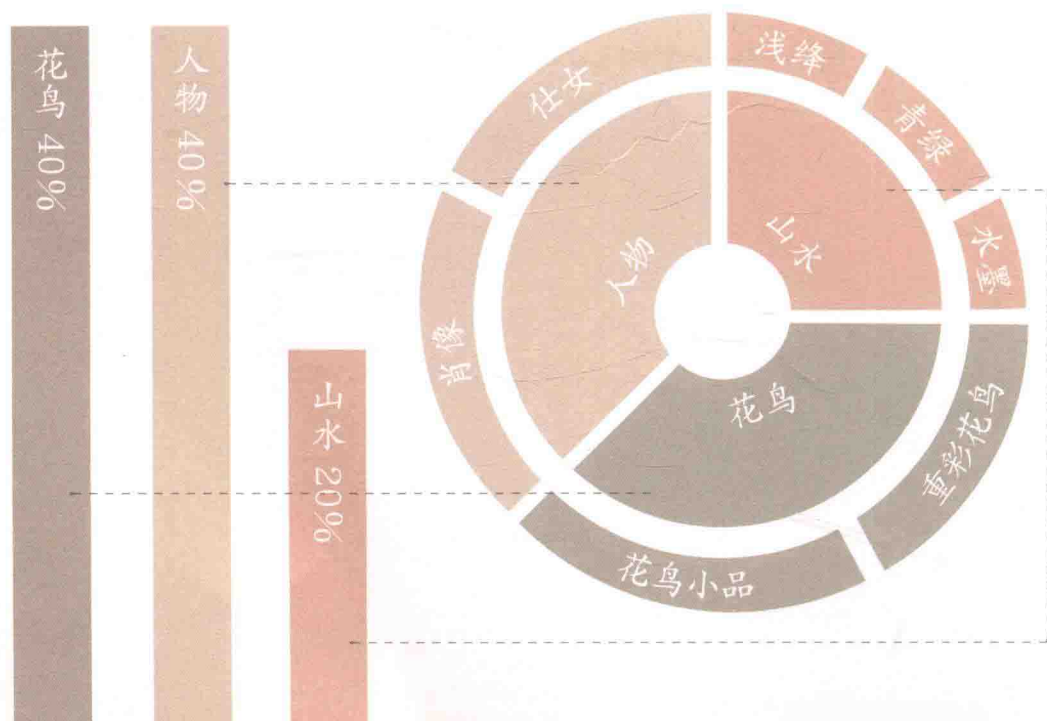
○ 层层染色

工笔画的上色是层层加深的，所以才会有均匀的颜色渐变。

工笔画的题材

工笔画的题材多样，选题丰富。下面的图表可方便读者之后的学习与参考。

○ 工笔画的题材分为三大类：人物、花鸟、山水，大致比例为2:2:1。

○ 在这三大类题材里，根据绘画技法的不同又可分为许多小类。左侧饼状图外环里是最具代表性的几个小类。

工笔画的历史

了解了工笔画的历史，才能对工笔画有更深入的认识，更便于我们后面的学习。一般来说，传统工笔画的发展经历了五个时期：

墓葬时期

壹

约300 BC

战国时期，在布帛上所绘的墓主形象可以说是工笔画的雏形，它的作用是引导墓主升天，这样的绘画形式在先秦时达到鼎盛。

《人物龙凤帛画》 长沙楚墓

佛像时期

贰

约450 AD

在南北朝时期佛像兴起，彼时的佛像大多以壁画形式存在，但绘制的技法已经成熟，是真正意义上的工笔画。

《菩萨焚香图》 温县慈胜寺壁画

文人画时期

叁

约1000 AD

盛唐荣宋，人们更加注重精神层面的追求，士人将文化内涵带入绘画中，便形成了“文人画”。当时，这种体现士人精神和文化高度的绘画成为主流。

《瑞鹤图》 赵佶

小品画时期

肆

约1300 AD

至明清时期，心学、理学深入人心，小品画在此基础上发展起来。它减小了画面场景，笔墨技法不拘于形式，着重表现画面的逸趣和意境。

《写生蛱蝶图》 赵昌

近现代工笔画

伍

约1850 AD

鸦片战争以后，绘画融合了许多西方的元素。近代以来的工笔画进行了相当大的改进，形式更加灵活，用色也更为大胆，颇有新意。

《枝头雀儿图》 佚名

《折枝花卉四段》局部 佚名（传为赵昌）

工笔画之美

学习绘制工笔画，首先要能体会工笔画之美。那么我们应该如何去鉴赏工笔画呢？

对于工笔画，我们可以从以下两个方面去体会它的美。

○ 线条与精致之美

工笔画的绘制工整严谨，注重细腻而栩栩如生。线，是工笔画的“骨”，线条的细腻程度也决定了整个画面的精致程度。欣赏工笔画，首要的便是看它的精致刻画，细腻程度往往决定一幅画的成功与否。

○ 逸趣与格局之美

工笔画是作者对物象的认识，如这幅《折枝花卉四段》，以折枝作为构图元素绘制，仿佛一枝春花海棠正被拿在指尖把玩，让人感受到一份趣味和安逸意境。我们可以通过整体画面的构图体会到画面的意境和内涵。